ANALEKTA
SHHH!! ENSEMBLE
MEANWHILE
ZAC PULAK
& EDANA HIGHAM

SHHH!! ENSEMBLE

SHHH!!… une déclaration puissante qui attire l'attention… en créant de l'espace et en aiguisant la conscience… ouvrant les oreilles vers quelque chose d'important.

Le percussionniste Zac Pulak et la pianiste Edana Higham, composant le duo SHHH!! Ensemble, se sont taillés une place de choix en tant qu'interprètes, collaborateurs et représentants de nouvelles œuvres électrisantes. Ils ont fait des prestations à travers le pays interprétant des œuvres écrites pour eux par des compositeurs reconnus ou émergents. Leur amour pour l'expérimentation et la découverte les ont amenés à ce projet « avant-accessible » qu'ils ont peaufiné au Banff Centre for Arts and Creativity, au Lunenburg Academy of Music Performance ainsi qu'au Centre de musique canadienne ; donnant lieu à des prestations au Tuckamore Festival, au Ottawa Chamberfest, au Open Ears Festival of Music and Sound, au Centre national des Arts – série #CanadaEnPrestation, ainsi qu'à une prestation en direct à l'émission « In Concert » de CBC Radio 2. À l'hiver 2023, ils jouent en première mondiale le double concerto *Machines, Mannequins, and Monsters,* composé spécialement pour eux par Kelly-Marie Murphy, avec l'Orchestre symphonique de Winnipeg. De plus, à titre de codirecteurs des Ottawa New Music Creators, Zac et Edana organisent des concerts avec des artistes canadiens et internationaux dans leur ville de résidence, Ottawa, Ontario.

SHHH!!… a powerful utterance designed to draw attention forward… creating space and awareness… opening ears to something important.

Percussionist Zac Pulak and pianist Edana Higham, the two members of the duo SHHH!! Ensemble, have carved a space for themselves as compelling performers, collaborators, and commissioners of electrifying new music. They have toured across Canada, performing works written for them by both established and emerging composers. A keen taste for experimentation and discovery has guided their "avant-accessible" projects, which they have workshopped at the Banff Centre for Arts and Creativity, the Lunenburg Academy of Music Performance, and the Canadian Music Centre, leading to feature performances at the Tuckamore Festival, Ottawa Chamberfest, Open Ears Festival of Music and Sound, the National Arts Centre #CanadaPerforms series, and a live-for-broadcast performance on the CBC Radio 2 program "In Concert." In winter 2023, they will world premiere *Machines, Mannequins, and Monsters,* a new double concerto written for them by Kelly-Marie Murphy, with the Winnipeg Symphony Orchestra. Additionally, as co-artistic directors of the Ottawa New Music Creators, Zac and Edana enjoy curating performances by leading Canadian and international artists in their home base of Ottawa, Ontario.

MEANWHILE

Meanwhile est une célébration de riche sonorité spectaculaire et le résultat de quatre années de collaboration avec certaines des voix les plus créatives du Canada. Chaque pièce de cet album représente un moment particulier de notre trajectoire et nous sommes vraiment excités de partager cette musique avec vous !

Le titre de l'album tire son nom de la première pièce commandée par SHHH !! Ensemble, au très respecté compositeur canadien John Beckwith. Nous sommes très reconnaissants pour cette œuvre inaugurale inscrite à notre répertoire, une pièce que nous continuons de jouer en concert et qui grandit avec nous.

Nous espérons que cet album vous permettra de vous ouvrir à un nouveau « monde sonore » rempli d'originalité, d'émerveillement et de sentiments. La musique de *Meanwhile* est instinctive et colorée et explore un vaste éventail d'instruments de percussion, incluant le piano, piano préparé, marimba, vibraphone, crotales, cymbales, gongs et cloches, tom-tom, timbales et plus.

Meanwhile is a celebration of big, bold sonority and is the result of four years of collaborations with some of Canada's most creative voices. Each track on this album captures a specific moment in our duo's trajectory, and we are truly excited to be sharing this music with you!

The album takes its name from the first work commissioned by SHHH!! Ensemble, from esteemed Canadian composer John Beckwith. We are forever grateful for this inaugural work in our repertoire, a piece that we continue to perform and grow with.

We hope this album will open your ears to new "sound worlds" filled with curiosity, wonder, and reflection. The music of *Meanwhile* is visceral and colourful, exploring a wide range of percussion instruments, including piano, prepared piano, marimba, vibraphone, crotales, cymbals, gongs and bells, tom-toms, timpani, and more.

JOCELYN MORLOCK
SPIRIT GRADIENT (2020)

« Au moment de rédiger ce texte, nous n'avons pas encore eu le plaisir de rencontrer Jocelyn Morlock en personne… une typique collaboration du 21e siècle en temps de pandémie. Néanmoins, lors des échanges pour commander une œuvre, nous avons rapidement noué des liens virtuellement avec Jocelyn grâce à notre amour commun de sons étranges et de rythmes entrainants. *Spirit Gradient* est tout ce que nous avions souhaité et nous espérons que vous l'aimerez autant que nous !
– E&Z

As we write these notes, we have not yet had the pleasure of meeting Jocelyn Morlock in person – a quintessentially 21st century/pandemic collaboration! Nevertheless, in commissioning the work, we quickly bonded virtually with Jocelyn over a mutual love of quirky sounds and driving rhythms. *Spirit Gradient* is everything we could wish for, and we hope you love it as much as we do!
– E&Z »

Le titre *Spirit Gradient* signifie niveau à bulle en français. C'est un instrument de mesure horizontal qu'on trouve dans la plupart des ateliers. Jocelyn, enfant, a toujours été fascinée par le mouvement de cette bulle capricieuse qui bougeait de droite à gauche alors qu'elle tentait de trouver l'équilibre. Il lui semblait que la bulle avait sa propre étincelle de vie, emprisonnée dans l'instrument, mais refusant de s'arrêter. *Spirit Gradient* illustre cette même imagination et cet émerveillement de l'enfance, utilisant une panoplie d'instruments de percussion inspirés du gamelan.

A spirit gradient, spirit level, or bubble level is a horizon-finding tool found in most workshops. As a child, Jocelyn was always fascinated by the movement of that capricious little bubble going back and forth as she tried to find its equilibrium. It seemed to her that the bubble had its own spark of life force, trapped inside the tool but refusing to be still. *Spirit Gradient* captures that same sense of childlike imagination and wonder, making use of a gamelan-inspired percussion array.

NOORA NAKHAEI
ECHOES OF THE PAST (2020)

« *Echoes of the Past* est une œuvre intime et introspective, comme le texte d'un journal, un poème ou une peinture que personne n'a jamais vue. Commandée pour nous par les Ottawa New Music Creators et l'Ottawa International Writers Festival, cette pièce a marqué notre première collaboration interdisciplinaire. Nous avons été inspirés et touchés par la vulnérabilité et l'honnêteté des auteurs Martha et Christina Baillie ainsi que par la sensibilité avec laquelle la compositrice Noora Nakhaei a utilisé le texte.
– E&Z

Echoes of the Past is an intimate and reflective work, like a journal entry, poem, or painting that no one has ever seen. Co-commissioned for us by the Ottawa New Music Creators and the Ottawa International Writers Festival, this piece marked our duo's first interdisciplinary collaboration. We were inspired and moved by authors Martha and Christina Baillie's vulnerability and honesty, and by composer Noora Nakhaei's sensitive treatment of the text.
– E&Z »

Echoes of the Past est inspirée du livre *Sister Language* de Martha et Christina Baillie, une compilation de leurs correspondances et de leurs écrits. C'est le témoignage des victoires et des difficultés d'une famille aux prises avec la maladie mentale profonde et des liens qui existent entre les deux soeurs. *Echoes of the Past* est une description musicale des lettres et des mémoires au cœur de *Sister Language*.

Echoes of the Past is based on the book *Sister Language* by Martha and Christina Baillie, a catalogue of their correspondence and writing. It is a testament to the triumphs and struggles experienced by a family dealing with a profound mental illness and to the bond between siblings. *Echoes of the Past* is a musical description of the letters and memories at the heart of *Sister Language*.

KELLY-MARIE MURPHY
DR. BLUE'S INCREDIBLE BONE-SHAKING DRILL ENGINE (2017)

« Lorsque j'étais étudiant à l'Université d'Ottawa, j'ai eu la chance de jouer aux côtés de mes professeurs de percussion Jon Wade et Ken Simpson de l'imposant répertoire orchestral des 19e et 20e siècles avec l'Orchestre symphonique d'Ottawa. Nous avons aussi interprété de l'excellente musique nouvelle, particulièrement de compositeurs canadiens. C'est alors que j'ai découvert le répertoire de Kelly-Marie Murphy. En 2016, récemment gradué et explorant mes limites, j'ai contacté Kelly-Marie avec le rêve d'obtenir une nouvelle composition de sa part. Elle a été ravie et a accepté ma demande, n'ayant jamais composé une pièce solo pour percussion. *Boneshaker* est née et ce fut ma première vraie collaboration avec un compositeur en vie. J'étais conquis ! – Z

As a student at the University of Ottawa, I had the opportunity to perform alongside my percussion teachers Jon Wade and Ken Simpson with the Ottawa Symphony Orchestra, playing some of the big orchestral repertoire of the 19th and 20th centuries. We also performed great new music, particularly by Canadian composers, and this is where I was first exposed to Kelly-Marie Murphy's work. In 2016, fresh out of school and out of my depth, I reached out to Kelly-Marie with my dream of commissioning a new piece from her. She was thrilled to take on the project, never having written for solo percussion. *Boneshaker* was born and was my first taste of a real collaboration with a living composer. I was hooked!
– Z »

Dr. Blue's Incredible Bone-Shaking Drill Engine est basé sur *Boneshaker,* un roman de style steampunk/zombie/science-fiction écrit par Cherie Priest en 2009. Il nous transporte au début de la guerre de Sécession et dans les ravages causés par les progrès technologiques et l'avarice. Dans l'œuvre de Kelly-Marie Murphy, nous sommes sous terre dans le moteur de forage à faire vibrer les os du Dr Leviticus Blue, quelques instants avant que la machine ne libère accidentellement une veine souterraine de « gaz de dégradation » qui amène une destruction massive… et la présence de zombies ! Un tic-tac constant et insistant joué par un métronome antique fait entendre un ostinato pressant qui forme le squelette d'une œuvre passionnante.

Dr. Blue's Incredible Bone-Shaking Drill Engine is based on Cherie Priest's 2009 steampunk/zombie/sci-fi novel *Boneshaker*, which takes us back to the early days of the American Civil War and into the wreckage caused by rapid technological advances and greed. In Kelly-Marie Murphy's piece we are transported underground and into Dr. Leviticus Blue's Bone-Shaking Drill Engine moments before the machine accidentally releases a subterranean vein of "blight gas," which leads to widespread destruction… and zombies! A constant and insistent ticking (provided by an antique metronome) provides an urgent ostinato that forms the backbone of this exciting work.

MICHELINE ROI
GRIEVING THE DOUBTS OF ANGELS (1999)

« En 2018, grâce au soutien d'une bourse de perfectionnement professionnel du Projets Chalmers provenant du Conseil des arts de l'Ontario, j'ai étudié avec la virtuose percussionniste canadienne Beverley Johnston. Dans le cadre de quelques journées intenses de répétition, Bev m'a mis en contact avec de la formidable musique qui m'était inconnue. Une des compositrices était la Franco-Ontarienne Micheline Roi et sa bouleversante œuvre *Grieving the Doubts of Angels*.
– Z

In 2018, thanks to the support of an Ontario Arts Council Chalmers Professional Development Grant, I was studying with Canadian percussion virtuoso Beverley Johnston. Over the course of several day-long percussion extravaganzas, Bev turned me on to a lot of unfamiliar and amazing music. One such composer was Franco-Ontarian Micheline Roi and her transformative piece *Grieving the Doubts of Angels*.
– Z »

Au sujet de son œuvre, Micheline Roi écrit « Crise de conviction. Matériaux et processus. La création de cette pièce a marqué la fin de matériaux pleinement explorés. Deuil. De nouvelles idées surgissent et le cycle de l'exploration recommence. Doutes. La pièce est une recherche auditive, un échantillonnage, un écrémage à travers du nouveau matériel de composition. Des anges. » Alors que la pièce concerne le processus créatif de Micheline Roi, nous croyons que les idées et les thèmes présentés résonnent avec de nombreuses épreuves vécues par l'humain.

Of *Grieving the Doubts of Angels*, composer Micheline Roi writes, "Crisis of faith. Materials and process. The creation of this piece marked the end of some fully explored materials. Grieving. New ideas appeared and the cycle of exploration began again. Doubts. The piece is an aural searching, a sorting, sifting through new composition material. Angels." While this piece examines Micheline Roi's specific creative process, we believe the ideas and themes presented here resonate with many of humanity's shared troubles.

JOHN GORDON ARMSTRONG
THREE DRAMS FROM THE ANGELS' SHARE (2019)

« Nous étions agréablement surpris que John veuille travailler avec nous après avoir subi les piètres habiletés en solfège de Zac des années auparavant à l'Université d'Ottawa. Après avoir lu plusieurs ébauches de John, nous nous sommes arrêtés sur le thème des notes de dégustation du whisky écossais. En plus d'apprendre la pièce, nous avons apprécié faire notre devoir pour connaître les différents scotches… Santé !
– E&Z

We were pleasantly surprised that John wanted to work with us despite his experience of Zac's substandard solfège skills years ago at the University of Ottawa! After reading through several of John's early sketches we settled on the theme of Scotch whisky tasting notes. In addition to learning the piece, we also enjoyed doing our due diligence researching the various Scotches… cheers!
– E&Z »

Angels' share (le partage des anges) réfère à la portion d'alcool qui est perdu par évaporation durant le processus de vieillissement du scotch. Chaque titre de mouvement provient des notes de dégustation d'un scotch spécifique et incarne musicalement cette description – allant d'agressif à tourbé, de rond à subtile. Assoyez-vous confortablement avec votre p'tit coup (scotch ou non !) et profitez-en !

The "angels' share" refers to the portion of spirit lost to evaporation during the aging process of Scotch whisky. Each movement title is derived from the tasting notes of a specific Scotch and musically embodies that description – ranging from aggressive and peaty to smooth and subtle. Sit back with your favourite tipple (whisky or not!) and enjoy!

MONICA PEARCE
LEATHER (2018)

« Zac et moi avons entendu parler de *leather* pour la première fois par la compositrice Bekah Simms dans un café de Toronto en janvier 2019 et nous avons immédiatement été intrigués. Lorsque nous avons reçu la partition de Monica Pearce, la pièce n'avait pas encore été jouée en première ! Un seul problème… Nous pensions tous les deux que la pièce était hors de notre portée… mais deux ans plus tard, au milieu de la pandémie, nous avons joué virtuellement la première mondiale ! C'est maintenant une des pièces les plus satisfaisantes et amusantes de notre répertoire !
– E

Zac and I first heard about *leather* from composer Bekah Simms at a coffee shop in Toronto in January 2019, and we were immediately intrigued. When we got the score from Monica Pearce it turned out that it was still in need of a premiere! One problem: we both thought the piece was out of our league… fast forward two years, and partway through the pandemic we gave the virtual world premiere! It is now among the most fun and satisfying works in our repertoire to perform!
– E »

Dans cette pièce, Monica Pearce explore l'essence du cuir à la fois littéralement (par une languette de matériel entrelacée dans les cordes les plus graves du piano) et figurativement (en peignant musicalement les propriétés du cuir : robustesse, durabilité et protection). Une série de gongs ainsi que huit cymbales-cloches forgées sur mesure pour cette œuvre par SABIAN Cymbals viennent compléter cet environnement sonore sombre et troublant.

In this piece, Monica Pearce explores the essence of leather both literally (through an interwoven strip of the material in the lowest strings of the piano) and metaphorically (by musically depicting leather's qualities of toughness, durability, and protection). Adding to this dark and brooding soundscape is a selection of gongs and eight custom-forged bell-cymbals created especially for this work by SABIAN Cymbals.

JOHN BECKWITH
MEANWHILE (2018)

« Je connais John Beckwith depuis mon enfance, mon père étant un de ses amis et collaborateurs depuis plusieurs années. Les pièces de John sont parmi mes premiers souvenirs à écouter des œuvres contemporaines. C'est très particulier de boucler la boucle et d'avoir la chance de commander une pièce à John après avoir admiré son œuvre pendant des années.
– E

I have known John Beckwith since childhood, my father being a friend and collaborator of his for many years. Some of my earliest memories of hearing contemporary music are of pieces by John. It is very special to have come full circle and to have had the opportunity to commission John after years of admiring his work.
– E »

Même si John Beckwith ne nous a donné aucune note de programme, nous pouvons entendre, dès la première phrase au marimba solo, que cette pièce est empreinte d'une grande émotion et d'un sens profond. Il y a une communication entre les deux instrumentistes, laissant entrevoir une forme en thème et variations, qui conversent, mais s'opposent également, chaque musicien jouant souvent leur propre variation indépendamment. Avec autant de matériel musical joué en même temps, chaque écoute nous ouvre un nouveau niveau de compréhension.

While John Beckwith gave us no specific program notes for this work, from the very first phrase in the opening marimba solo, one can hear that it is a piece of great emotional weight and deep meaning. There is communication between the two players' parts, hinting at a theme-and-variations form, which is conversational but also oppositional, the result of each performer often working out their own variation independently. With so much musical material happening simultaneously, each subsequent hearing opens up new layers of meaning.

© SHHH!! Ensemble

SPECIAL THANKS

Alison McTavish, Burt Wathen and the Lunenburg Academy of Music Performance, Carson Becke and the Venturing Hills Concert Studio, Matthew Fava and the Canadian Music Centre, the Banff Centre for Arts and Creativity, Domaine Forget de Charlevoix, Ottawa Pianos, SABIAN Cymbals, Timpano Percussion, Jon Wade, Ken Simpson, Bev Johnston, Janet Hammock, Andrew Tunis, and our parents for supporting us in our creative endeavours. Thanks also to our producer and engineer Carl Talbot for capturing our playing so beautifully.

Extra special thanks to the brilliant Canadian composers of *Meanwhile*: Jocelyn Morlock, Noora Nakhaei, Kelly-Marie Murphy, Micheline Roi, John Gordon Armstrong, Monica Pearce, and John Beckwith.

Cet enregistrement a été réalisé à la salle de concert du Domaine Forget de Charlevoix,
du 22 au 24 novembre 2021.

Recorded at the Domaine Forget de Charlevoix Concert Hall, November 22 – 24, 2021.

Réalisateur, preneur de son / Recording producer and engineer: Carl Talbot (Productions Musicom)
Assistant à l'enregistrement / Recording assistant: Philippe Bouvrette
Technicien de piano / Piano technician: Michel Pedneault
Cover/Liner Photographs: Alan Dean Photography

Sous licence exclusive / Under exclusive licence
© 2022 SHHH!! Ensemble

shhhensemble.com | @shhhensemble

ANALEKTA

Producteur, directeur artistique / Executive producer, artistic director: François Mario Labbé
Directrice de production / Production director: Julie M. Fournier
Assistante de production / Production assistant: Sonia Lussier
Révision / Proofreading: Peter Christensen, Sonia Lussier
Traduction / Translation: Sonia Lussier
Conception et production graphique / Graphic design and production: Pragma Création

Les Productions Analekta Inc. reconnaît l'aide financière du gouvernement du Québec par l'entremise du Programme d'aide aux entreprises du disque et du spectacle de variétés et le Programme de crédit d'impôt pour l'enregistrement sonore de la SODEC. / Les Productions Analekta Inc. recognizes the financial assistance of the Government of Quebec through the SODEC's Programme d'aide aux entreprises du disque et du spectacle de variétés and refundable tax credit for recording production services.

Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada. / This recording has been made possible in part the Government of Canada.

AN 2 9139 – Analekta est une marque déposée. Tous droits réservés. / Analekta is a trademark. All rights reserved. Fabriqué au Canada. / Made in Canada.

Conseil des Arts du Canada | Canada Council for the Arts | ONTARIO ARTS COUNCIL CONSEIL DES ARTS DE L'ONTARIO an Ontario government agency un organisme du gouvernement de l'Ontario | musicaction | Canada | SODEC Québec

SHHH!! ENSEMBLE

ZAC PULAK, PERCUSSION
EDANA HIGHAM, PIANO

JOCELYN MORLOCK
1. Spirit Gradient 6:24

NOORA NAKHAEI
2. Echoes of the Past 6:21

KELLY-MARIE MURPHY
3. Dr. Blue's Incredible Bone-Shaking Drill Engine 5:10

MICHELINE ROI
4. Grieving the Doubts of Angels 11:34

JOHN GORDON ARMSTRONG
Three Drams from The Angels' Share
5. Like a Fist to the Jaw 3:06
6. Smells Like Vanilla Ice Cream 4:04
7. A Spicy Little Dram 2:49

MONICA PEARCE
8. leather 7:48

JOHN BECKWITH
9. Meanwhile 11:09

AN 2 9139